《梦华录》中的粉丝参与文化研究

谷楠楠 (北京印刷学院, 北京 100000)

【摘要】目前,媒介发展进入了新媒体高速发展时期,新旧媒体的迭代正在继续,网剧的播出的流量、热度,让网民聚集到一起,讨论剧情,参与文化的二次创作。电视剧《梦华录》自 2022 年开播以来,收视率良好,为腾讯视频带来的经济效益令人侧目。这其中,离不开《梦华录》粉丝的集体努力,他们化身志愿者,在豆瓣、微博、B站、腾讯视频等平台发表自己的意见。本文将从粉丝参与创作的心理原因和行为特征入手,分析《梦华录》成功的原因。

【关键词】电视剧; 受众参与; 参与文化

一、《梦华录》故事简介

(一) 故事蓝本

2022年6月2日,《梦华录》于腾讯视频首播,名字取材于宋代文学家孟元老《东京梦华录》,孟元老的散文下,宋代首都汴梁的繁华跃然纸上。而故事蓝本则取材于关汉卿的《赵盼儿风月救风尘》一书,原剧本为元曲,经过编剧张巍的改编,杨阳导演的电视剧,着重介绍了两条主线:现代女性思想和南宋末年的官场沉浮,前者介绍了赵盼儿、孙三娘、宋引章等人在汴梁的姐妹情谊和男女之爱的部分,并穿插了男主顾千帆,在官场的遭遇。从题材上看,是一部以女性为主的古代偶像剧,由刘亦菲、陈晓、柳岩、林允等人参演,早在播出之前,就有了热度。以"梦华录"为关键词,在天眼查上搜素,自2013年以来,就有21个被冠以梦华录的商标被注册,这些公司分布在上海、南京、苏州、深圳、香港等南方城市,如图1.1.1"梦华录"企查查商标。2020年刘亦菲为主角的《花木兰》在迪士尼上演之后,引起国内外的剧烈反响。刘亦菲本人更是产量低的演员,在无数粉丝的期盼下,这部剧无疑满足了多数粉丝的期待。

图 1.1.1 "梦华录"企查查商标

(二) 网友评价

截止 2022 年 12 月 5 日,《梦华录》的豆瓣评分是 8.0 分,由 802,192 个观众打出,图 1.2.1《梦华录》豆瓣评分。相较于 6 月 2 日开播时的 8.3 分高分,有所下降。腾讯视频的网友打分是 8.9 分,比豆瓣评分略高,热度维持在 3.1 万。目前,豆瓣"梦华录"小组成员达 11.5 万,组内设有五个栏目: 梦湖路剧情、梦华录半遮面、物料/二创、主创/幕后、科普/数据;而腾讯视频的"讨论"区也为网友提供了一个发表个体意见的平台,热门、最新、本集、主创空降啦、剧情分析五个栏目,符合腾讯视频的平台特性,拉近了粉丝与明星之间的距离。截止 2022 年 12 月 5 日,在新浪微博,"电视剧梦华录"超话已经聚集 16.1 万录人,5.7 万帖子,阅读量达 13 亿。如图 1.2.2 新浪微博《电视剧梦华录》超话。

梦华录 (2022)

导演: 杨阳编剧: 张巍

主演: 刘亦菲 / 陈晓 / 柳岩 / 林允 / 徐海乔 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 古装 制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2022-06-02(中国大陆)

集数: 40

单集片长: 45分钟

又名: 汴京梦华图 / 东京娘子图鉴 / A Dream of Splendor

IMDb: tt20770974

图 1.2.1 《梦华录》豆瓣评分

图 1.2.2 新浪微博《电视剧梦华录》超话

也有观众表示这部剧虽是改编自元曲《救风尘》,但是却并没有体现女性的反抗意识: 在元曲中,本是风尘女子的赵盼儿,为救妹妹宋引章脱离周舍,在女性地位普遍比男性较低的条件下,用智慧惩治了周舍,关汉卿毫不避讳女子是否沦为风尘。但是在电视剧《梦华录》中,前期女主赵盼儿自卑于自己的身份,虽然已经脱离乐籍,因为想要藏拙,从音乐舞蹈等节目中退出,进而学会了算账,为日后开茶楼、酒楼的掌柜做铺垫,她却对宋引章说"练好琵琶,早日脱籍",从这个角度看,角色本身的逻辑漏洞存在,这也是豆瓣网友打低分的原因。

知微事见数据显示,电视剧《梦华录》的热播趋势,微博搜索在 6 月 5 日达到最高,该时段内共有 871 个微博账号发布 929 条相关信息。此次舆论引爆点是《新闻晨报》在 11 点 30 分发布的话题及标签, #梦华录能否高开高走#【"神仙姐姐"变"乡野村妇"?《梦华录》有点意思】#刘亦菲陈晓梦华录豆瓣开分 8.3#,该账号并于于 11 点 37 分发布话题信息,【#刘亦菲陈晓梦华录豆瓣开分 8.3#,这个分数你认同吗?】,如图 1.2.3 知微事见电视剧《梦华录》传播趋势。

图 1.2.3 知微事见电视剧《梦华录》传播趋势

(三) 选题意义

这些由粉丝组织并参与的帖子,让"梦华录"成为一个可以持续讨论社区,网友带着放大镜观看视频,并把这些细节与其他网友分享,观众在群体认同中发现个体的意义,注资资本也能看到这部电视剧的商业价值,从各个平台发布的数据以及《梦华录》中的广告可以得知。本文主要针对豆瓣、腾讯视频、新浪微博三个 APP 上,粉丝围绕电视剧《梦华录》的发布帖子展开分析,从粉丝参与的心理出发,分析《梦华录》粉丝参与的特征,为其他剧集的播放策略与热搜排期提供参考。

二、 粉丝创作的心理成因

"粉丝"的概念源自西方宗教,英语为"fans",按照 Henry Jenkins 的定义,其字面意义为"教堂里的狂热群众",后发展下来,引申意义变为"被秘密性交祭神仪式所影响的极度热情狂热的人"(《牛津拉丁语词典》)^[1]。在中文语境中,粉丝是指某一个人对另一个人、事物、行动等有狂热行为,在追星中较为常见,比如网络流行语中的"打 call",常用来描述对偶像的痴迷。电视剧《梦华录》在播出后,屡登热搜,背后虽有资本的助力,但是从腾讯视频的播放量及豆瓣、微博等平台的讨论上来说,也是不争的事实。从粉丝创作的角度,分析其心理,有助于了解粉丝的行为逻辑。

(一) 个体心理: 情感宣泄

在 Henry Jenkins 看来,参与式文化,意为全体网民在 web2.0 平台,基于某种身份认同,积极主动创作媒体文本、媒体内容,从而完成社会交往需要的一种文化,最终创造出一个平等开放的新型媒体形式。[2]

作为个人,粉丝在参与以《梦华录》相关的内容,比如剧情猜想、细节相关、故事背景、角色相关、宣发相关的资料时,并不一定认识同一群组的其他人,弱关系的连接使用户与二次创作者都处于放松状态,情绪表达成为主流。截止 2022 年 12 月 5 日,在豆瓣"梦华录"小组,通过搜索"哈哈哈"关键词,得到的最新数据有 564 条,133 条热门,如图 2.1.1 豆瓣"梦华录"小组搜索"哈哈哈"为关键词的结果。粉丝以豆瓣小组为中介,创作活动均围绕电视剧《梦华录》的剧情与主创人员,从情感需求出发,搭建了一个共同讨论的社区,在以"哈哈哈"为关键词进行搜索后可以观察到这一点。除此之外,由于腾讯视频的其他几部古装剧的收视率相对爱奇艺、优酷这两个平台较差,因此也常有网友讨论,《梦华录》为腾讯带来机遇。

图 2.1.1 豆瓣"梦华录"小组搜索"哈哈哈"为关键词的结果

詹金斯在其早期对粉丝文化的研究中,将粉丝行为的成因归结为对相应文化的迷恋及挫败感。^[3]可以这样理解,粉丝基于《梦华录》的改编剧情的喜爱,针对剧中人物的对话、剧中"茶百戏"非物质文化遗产的叙事、演员角色的路透、剧情相关的背景等深度挖掘或者二次创作,在共同社区中发表让自己快乐,或者有助于其他小组成员追剧的资讯。从"黑粉"身上,可观察挫败感的产生,针对群组中的个人意见或者剧情本身,提出反驳意见。由此可见,在情感宣泄的背景下,受众由电视时代的被动接受,逐渐演变为主动解码,参与程度明显提高,即便是"对抗性解码",也有情感宣泄的空间。

(二)群体心理:身份认同

人作为一个社会化动物,身份认同作为反映机制,解释了个体生活中的归属感。平台讨论区的点赞、评论、转发、收藏的数量的高地,代表了个体成员在群体内的身份认同与否。以豆瓣"梦华录"小组为例,在参与度最高的"小组讨论 3.3 万"区中,互动量最高的是题为"数据/科普|刘亦菲梦华录赵盼儿的打卡楼",该帖于 2022 年 6 月 12 日发布,截止到 2022 年 12 月 5 日,已经有 8901 条回复,173 赞,1 条转发,27 个收藏量。其中回复的关键词集中在"刘亦菲"、"赵盼儿"、"梦华录",如图 2.2.1 豆瓣"梦华录"小组讨论度最高的帖子。粉丝在共同参与创作的过程中,加深了成员之间的沟通,一方面是自我身份的建构,另一方面,群体归属感也为社会身份认同建立了基础。

图 2.2.1 豆瓣"梦华录"小组讨论度最高的帖子

在表达即时化的时代,粉丝的积极性已经不完全由官方主导,粉丝群体中有价值的意见 表达也会使作者本人受到广泛关注,这里说的有价值,是指在内容上引发共鸣,粉丝接受度 高的帖子,而一旦被接受,就相当于间接放大了群体中个人的身份认同。在新浪微博"梦华录"的超话中,精华帖互动量较高,除此之外,还能观察到,互动量高的帖子具有以下特点: 视频剪辑类相对于图文类,互动量呈现断层式增长;具有优秀互动量的帖子,能在"精华" 区保存时间较长;粉丝控评在超话中也很常见,由头部粉丝观察全网,及时调整针对某一平台的策略。

6月13日,一个微博 ID 是"五月是谁啊"的用户发布了标题为"#梦华录【!!重要!!】爱护追剧,共同打造良好和谐的追剧环境"的帖子,提出针对被黑事宜,对负面信息不进行传播和二次传播,并鼓励粉丝,用"版聊"的方式提高《梦华录》的热度。2022年12月5日,已获得915条点赞,210条评论,103条转发,如图2.2.2微博"梦华录"超话中的粉丝控评,同时评论区发布的内容也多是关于群体身份认同的信息,"录人"、"回归剧情"、"安利""不搬运负面信息"等为主。面对负面信息的攻击,群体内成员往往更容易凝聚力量,积极粉丝凝聚到一起,共同面对负面粉丝,这也是一个常见现象。

图 2.2.2 微博"梦华录"超话中的粉丝控评

三、 《梦华录》粉丝参与式文化的特征

粉丝的参与式文化的心理,经前面介绍,分为个体层面的情感表达和群体层面的身份认同,在这些表达达到一定层级之后,往往具有巨大的能量,在中国互联网上,评价一个话题是否能够达到"出圈"的能力时,"微博热搜榜"是主要形式,自开播之后,梦华录已经登上热搜榜 30+次,每次登榜的内容不仅由"微博电视"、"梦华录"等官方账号发布,同时,也有粉丝群体中的个人化表达,在粉丝群体中引发共振后,引发更广发的讨论。从粉丝参与式文化的特征上划分,可以从参与创作的内容、参与生产的专业化、参与平台多元化三个方面进行。

(一)参与内容广泛

在《梦华录》的豆瓣群组、微博超话、腾讯视频讨论区可看到,粉丝参与创作的内容不仅涉及到作品本身,如播出平台、演员角色、剧情设计,服化道等这些,也引申到父权社会的女性凝视,中国古装偶像剧剧的套路,营销思路等这些更大范围的讨论上。上文中提到的关于赵盼儿对自己和对他人的不同态度,引发了性别对立相关的进一步讨论。以豆瓣评论为例,在短评一栏中可看到排名靠前的评论,关于剧中主角的角色特质分析的信息,如图 3.1.1 豆瓣《梦华录》短评中的角色争议,点赞表示观众的认同,ID 为"我就钓我就钓"的网友表示,"瞧不上风尘女可以不拍不营销这个,挂羊头卖狗肉倒胃口",点赞数达 8554 次。也极易被黑粉抓住,大谈特谈。

这些针对作品的解读、二次创作引发大范围讨论的结果,帮助梦华录的屡次出圈做了铺垫,二次传播为作品本身的持久流量奠定了基础。增加了作品本身的关注度。Vlinkage 数据 V 榜显示,6月18日,《梦华录》的网剧播放指数达 91.91,如图 3.1.2《梦华录》在 Vlinkage 的网剧播放指数。

图 3.1.1 豆瓣《梦华录》短评中的角色争议

图 3.1.2 《梦华录》在 Vlinkage 的网剧播放指数

(二)参与生产专业化

但这些讨论并不能影响粉丝对于梦华录的二次创作。在豆瓣"梦华录"小组的"物料/二创"中,网友写出同人文、出圈图片、漫画版剧中人物、其他平台作品关注度、历史背景挖掘等方面、表情包等方面、赵盼儿的柜等,在粉丝群体内掀起热度,互动量如图 3.2.1 豆瓣"梦华录"小组的"物料/二创"帖子集合。

图 3.2.1 豆瓣"梦华录"小组的"物料/二创"帖子集合

在此小组中,漫画二创的专业能力不容小觑,如图图 3.2.2 豆瓣"梦华录"小组中的漫画二创集合,为粉丝进行二次传播,提供了资料基础。

图 3.2.2 豆瓣"梦华录"小组中的漫画二创集合

(三)参与平台多元化

作为最早的"跨媒体叙事"概念提出者,亨利·詹金斯(Henry Jenkins)于 2003 年在《麻省理工科技评论》上第一次使用"跨媒体叙事"这个词汇,2007 年又在自己的博客上做出如下定义:"跨媒体叙事表示这样一个过程:一部虚构文本的各个组成元素通过多种传播渠道(multiple media platforms)获得系统性的分发,以便来创造一种统一且协调的娱乐体验。

技术的快速发展, 手机等移动终端为互联网用户提供了各种平台, 豆瓣以读书观影为主要目的, 微博注重社交, 腾讯视频更是将电视的观众转移到网络平台上, 哔哩哔哩以动漫起家, 在这些平台上, 不仅官方发布的信息能够可快速及时的传播, 伴随网民获取信息的速度

加快,网民发布的信息也可以再短时间,快速扩散。粉丝发声的渠道越来越多,多数情况下,专业内容也会引起官方的注意,被官方账号所转载,这也是常见行为。以豆瓣"梦华录"小组为例,网友的资讯来自于小红书、微博、B站、豆瓣等平台,但是这并不妨碍其他网友进行二次传播。但是需要注意,转载也应该注意侵权问题的产生,及时获得原作者的授权,也为文化作品的解读添加了保护。

四、结语

媒体业的快速发展,为娱乐产品的传播提供了便捷的机会,同时受众参与程度的提高, 粉丝的参与也为电视剧《梦华录》的传播提供了极大的助力,在个体情感表达和群体心理认 同作用下,《梦华录》多次出圈,离不开粉丝将创作的作品发布到各类平台,引发社会更大 的关注度,也为参与式文化在中国的传播提供了一个案例。

参考文献

- [1] 亨利·詹金斯:《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》,郑熙青译,北京:北京大学出版社,2016年.
- [2] [美]亨利·詹金斯著,郑熙青译:《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》,北京大学出版社 2016 年版.
- [3] 高泽宇.商业电影运作中的粉丝式参与文化[J].新闻传播,2022(02):17-18.